

ในด้านการงานนั้นคุณแม่อุทิศตัวให้การเรียนการสอนตลอดชีวิตของท่าน โดยเฉพาะด้านดนตรี และการละคร คุณแม่มีลูกศิษย์มากมาย ลูกศิษย์หลายท่านรักคุณแม่มาก เคยเรียนกับคุณแม่มาตั้งแต่ยังสาวๆ ที่ยังไปมาหาสู่กันจนตลอดชีวิตของท่าน แม้วันเกิดของคุณแม่ ในช่วงหลังๆ นี้ก็ยังมี “ลูกศิษย์” ที่มีอายุ ๗๐-๘๐ ปี มาร้องเพลง ร้องเพลงให้ฟังและแสดงลิเกให้คุณแม่ชม

คุณแม่เป็นผู้มีดวงคนศรีไทยไปบรรเลงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ อส. (อัมพรสถาน) ที่ห้องส่งของสถานีในเขตพระราชฐาน พระราชวังสวนจิตรลดฯ ในระยะเริ่มต้นทุกอาทิตย์ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี

คุณแม่อยู่ในคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของ “วิทยุศึกษา” ซึ่งจัดทำบทเรียนสำหรับออกอากาศในรายการ “วิทยุโรงเรียน” ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีคุณแม่หญิง คร.อัมพร มีชู เป็นหัวหน้ากองเผยแพร่การศึกษา กรมวิชาการ ทั้งคุณแม่และที่สาวของท่าน (คุณหญิงชื่น ศิลปบรรเลง) แต่งเพลงไว้มากมายหลายเพลง เพื่อให้การเรียนการสอนของวิทยุโรงเรียน ส่วนงานประจำที่วิทยุวิทยุครูสวนสุนันทานั้น นอกจากการสอนแล้ว คุณแม่ยังจัดการแสดงละครของโรงเรียนสวนสุนันทาทุกปี สามารถหารายได้สร้างอาคารฯ และซื้ออุปกรณ์การศึกษา ให้โรงเรียนฯ ได้หลายอย่าง

คุณแม่เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชานาฏศิลป์และดนตรี และเป็นหัวหน้าภาควิชานี้ ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเป็นคนแรก จนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดอบรมภาคฤดูร้อนแก่ครูประจำการให้แก่ครูสาธิตและองค์การฝึกหัดครูเป็นประจำทุกปี(ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖) ซึ่งได้ทำต่อเนื่องตลอดมา แม้จะเกษียณราชการมาหลายปีก็ตาม (ถึง พ.ศ. ๒๕๑๘) และคุณแม่ยังรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรี (ทั้งไทยและสากล) ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มศว. ประสานมิตร และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ถึงแม้ “เฮีย” จะไม่ได้เป็นนักดนตรีและเล่นดนตรีไม่เก่ง แต่คุณแม่ก็สอนให้เขี่ยคิตซ์ใช้ได้ และเล่นเปียโนได้ ทั้งๆที่ “คุณแม่” ไม่เล่นเปียโน แต่คุณแม่เก่งโน้ตสากลจึงทำให้สอนลูกได้ คุณแม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ สมัยที่เป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีคุณแม่เคยถูกเลือกให้เป็น “ล่าม” ภาษาอังกฤษ ในการรับรองชาวต่างประเทศที่มาเป็นพระราชอาคันตุกะในวังหลวงฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ สมัยที่ถวายตัวเป็นข้าหลวงเรียนนอกในสมเด็จพระนางเจ้าโพพรรณี พระราชินีในรัชกาลที่ ๗ ก็ได้เป็นล่ามด้วยเช่นกันเวลาให้ “เฮีย” มีการบ้านภาษาอังกฤษคุณแม่จะช่วยสอนเสมอ จนกระทั่งเมื่อเฮียเรียนมหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ คุณแม่ก็ยังช่วยอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ได้ เมื่อมีชาวต่างชาติมาที่มูลนิธิหัตถ์ทองประสิทธิ์สุโหระวา ในช่วงที่คุณแม่มีอายุมากแล้ว คุณแม่ก็สนทนากับได้ ทำให้ลูกศิษย์หลาน ศิษย์เหลนศิษย์แปลกใจไปตามๆ กัน ที่คนรุ่นคุณแม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี...คงจะเป็นด้วยเหตุนี้ ที่ถึงแม้ว่า “เฮีย” จะไม่ได้มรรคทางดนตรีจากคุณแม่...เฮียก็ยังได้เสียอย่างหนึ่งจากคุณแม่ ทำให้สามารถเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลาต่อมา

คุณแม่ว่า ถึงกายของคุณแม่จะจากไป แต่ความรักและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่ยังคงอยู่กับเฮีย ตลอดไปค่ะ

“ลูกเฮีย”
ผศ.เพียงเพ็ญ พานิชพัฒน์ (สาคริก)

แม่ครู

มีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งใช้เรียกกันทั่วไปแต่ไม่บ่อยนักคำนั้นคือคำว่า “แม่ครู” คำนี้มีความหมายแทนการแสดงความเคารพคารวะอย่างสูงสำหรับลูกศิษย์ที่ถือว่าครูของตนนั้นมีบุญคุณเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิด ถ้าจะเปรียบเทียบกับภาษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้คงพอจะเทียบได้กับคำว่า “อาจารย์แม่” นั่นเอง

บางคนนำคำนี้มาใช้เรียกเขาเองตามความรู้สึกของคนฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ถูกเรียกอาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้รู้สึกตอบสนองเต็มตามความหมายที่เรียกก็ได้ อย่างไรก็ตามที่คำว่า “แม่ครู” นั้นฟังแล้วก็ดูอบอุ่นเป็นมิตรดีหากเป็นการเรียกอย่างจริงใจจากผู้เป็นศิษย์ แต่ถ้าเป็นการเรียกอย่างไม่จริงใจหรือเป็นการนิทรางกันข้ามคือครูเป็นฝ่ายริเริ่มให้ศิษย์เรียกคำนี้ก่อนก็ดูจะไม่เหมาะสมนักเพราะแสดงว่าครูคนนั้นพยายามยกตัวเองขึ้นมาให้มีความสำคัญสำหรับศิษย์เทียบเท่ามารดาของเขาด้วย

การเรียกด้วยความเคารพคารวะอย่างสูงเช่นนี้ แม้ว่าจะฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นเยี่ยมไม่ด้วยความเคารพรักและมิตรไมตรีแต่ก็ยังไม่ใช่ “สถานภาพอันแท้จริง” ระหว่างผู้เรียกและผู้ถูกเรียก เพราะถึงอย่างไรบุคคลทั้งสองก็ไม่ใช่บุตรและมารดาที่แท้จริง แต่สำหรับผมกับคุณแม่แล้วคำว่า “แม่ครู” นั้นถูกต้องเหมาะสมที่สุดเพราะท่านเป็นทั้ง แม่ และ ครู ของผมจริงๆ ดังนั้นถ้าหากผมจะเรียกท่านว่า “แม่ครู” คงไม่ดูเกินความจริงไปเหมือนเช่นที่คนอื่นเขาเรียกกัน

คุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเลี้ยงดูผมมาจนโต เป็นผู้อบรมสั่งสอนสรรพความรู้ทางด้านดนตรีไทยให้กับผมตลอดมา ท่านทำตัวเป็นแบบอย่างของ **ครูคนศรีที่ดี และ พดเมื่องดี** ในสังคมให้ผมดูเป็นตัวอย่าง ท่านเป็นผู้ชี้นำ **แนวคิด และ ปรัชญา** ในการดำเนินชีวิตให้เกื้อกูลประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น **คุณแม่**จึงเปรียบเสมือนประทีปดวงใหญ่ซึ่งส่องนำชีวิตให้กับผมตลอดมา ความรักและความผูกพันต่อกันนั้นยิ่งทวีเป็นสองเท่า เนื่องจากมีความผูกพันกันถึง ๒ สถานภาพคือ “แม่กับลูก” และ “ครูกับศิษย์” ความสัมพันธ์เช่นนี้จึงยากที่จะหาคำกล่าวใดๆ มาอธิบายเปรียบเทียบได้

คุณแม่เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ท่านอายุประมาณ ๖๐ ปี ท่านเคยป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้ง แต่ก็สามารถมีชีวิตยืนยาวเป็นปกติสุขมาจนอายุครบ ๙๔ ปี ๑ เดือน ๒ วัน

ทั้งนี้ข้าจะเป็นด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งข้าจะเป็นด้วยอำนาจของ “เสียงคนศรี” ซึ่งรับกล่อมให้ท่านได้ยืนได้ฟังอยู่เสมอ จากลูกศิษย์ หลานศิษย์ เหลนศิษย์ ที่พากันมา

เรียนมาเล่นดนตรีที่บ้านถนนเศรษฐศิริของท่านเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อาณาภพของบุญกุศลและเสียงดนตรี จึงทำให้ท่านมีอายุยืนยาวกว่าพี่น้องทั้งหลายกับท่านทุกคน แต่สัจธรรมความจริงในเรื่องของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่เคยละเว้นผู้ใด ดังนั้น “คุณแม่” จึงล้มป่วยอีกครั้งด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ในตอนเย็นวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ ก่อนวันเกิดของผมเพียง ๒ วันเท่านั้น...เย็นวันนั้นผมกลับมามบ้านพบคุณแม่นอนป่วยและทราบว่า พี่ชิต (มาลินี สาริก) พาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธตั้งแต่ตอนบ่าย หมอตรวจอาการแล้วก็ให้กลับมากพักผ่อนที่บ้านพร้อมกับให้ยามาทาน เมื่อผมเข้าไปพụngท่านให้ลุกขึ้นนั่งเพื่อทานยา ก็พบว่าท่านสิ้นสະขันธ์ไปทั้งตัว จนต้องเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินมารับไปโรงพยาบาลทันที ผมรู้สึกเสียใจมาก นึกอยู่ในใจลึกๆ ขณะที่เข้าไปประคองและพบว่าตัวท่านสิ้นสະขันธ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จึงนึกในใจอยู่ในใจว่าครั้งนี้คุณแม่ป่วยหนักเสียแล้ว บางทีเวลาของท่านอาจจะเหลือน้อยลงก็ได้ และก็เป็นความจริงดังที่นึก เพราะตั้งแต่ฉันมาท่านก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอีกหลายครั้ง โดยครั้งสุดท้ายท่านเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ระยะหนึ่ง แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น ครั้นถึงคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๒ ทุ่มเศษ หลังจากที่ผมเพิ่งกลับจากเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลได้ไม่นาน พี่ชิตก็โทรศัพท์มาเรียกให้รีบกลับไปใหม่เพราะคุณแม่อาการหนักมาก เมื่อผมไปถึงโรงพยาบาลรามาฯ ที่ห้อง ๗๒๕ อาคารศูนย์การแพทย์ศิริกิติ ที่เห็นคุณแม่นอนอยู่บนเตียงโดยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดชีพจร มีลูกหลานญาติพี่น้องหลายคนรวมทั้งพยาบาลเวรคดล้อมดูแลอยู่...ดูเหมือนว่าท่านจะยังระทม...เพราะเมื่อผมเข้าไปในห้องนั้นได้ไม่นานท่านก็สิ้นลม ผมดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลา ๒๑.๐๘ น. พอที่...ท่านได้จากพวกเราไปด้วยอาการอันสงบ

ขณะที่ผมกำลังเขียนบันทึกไว้รำลึกถึงวันนี้ “แม่ครู” ซึ่งเป็นดวงพระบิดาสำคัญของผมได้ล่วงลับดับแสงลงแล้วชั่วฉับริบครู่ ท่านจากผมไปสู่ดวงนงแห่งห้วงสังสารวัฏอันไม่รู้จบ โดยหาใช่ไม่มีโอกาสที่จะได้พบกันอีก ถ้าหากว่า “แม่ครู” ของผมมีญาณวิถียกให้พอจะหยั่งทราบได้...โปรดรับทราบด้วยว่า ลูกและศิษย์คนนี้อยู่รักและรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ และยังคงทำหน้าที่เป็นพระทีปดวงน้อยแทนท่านสืบไปในเรื่องของ “คนศรีไทย”....ลาก่อนครับ..คุณแม่

“ลูกตึก”

ชนก สาริก

ตั้งเดือนดวงด่าง ไฉ้...อาตุร

นับ “คุณครู” ผู้สร้าง
“นางมหาเทพกษัตริย์สมุท”
“ศิลปินรณรงค์” วัฒน
“สาคริก” สาคร กว้าง

ศิลปิน ไทยเคย
กล่าวอ้าง
ธรรม เต้น
เลิศจ้า น้ำใจ

ตั้งเดือนดวงด่าง ไฉ้
ร่วมโพธิ์ร่มไทรบุญ
พระคุณเคยเทศน์
ปวงศิษย์จิตเหว่รำ

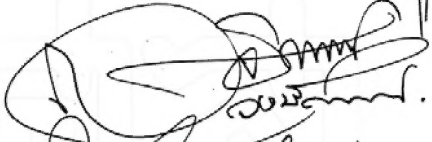
อาตุร
เบสิยวลา
ทบทวน ใจเคย
สุดเว้น อารมณ์

นับพระคุณครูผู้สร้าง
เกียรติคุณงามระเบิด
บุคคลดีเด่นทาง
การละครงามพิไล
บทร้อง และ บทรำ
สอนศิษย์ร่วมแบ่งปัน
บ้านเล็กที่เปิดกว้าง
ศึกษาคนศรีไทย
“ครูบรรเลง” ของเหล่าศิษย์
ห่วงใยในทุกชั่วว่อน
ตั้งเดือนดวงด่างลับ
หวนคิดหวนถวิล
กราบพระรัตนตรัย
สัจดีพิพิทย์ นิรันดร์
เทพฤทธิประสิทธิ์ศรี
ปกป้องคุ้มครองขวัญ

สืบหนทางครูยศศิลป์
ยามยถยณชื่นดวงใจ
วัฒนธรรมของชาติไทย
การคนตรีร่วมสร้างสรรค์
ท่านแนะนำช่วยปลุกปั้น
เพื่อสืบสานความเป็นไทย
รับแขกต่างเพศต่างวัย
ครูช่วยเหลือเอื้ออาทร
เสมือนมิตรและมารดา
เมตตาศิษย์เป็นนิจสิน
หวนคืนกลับคืนแผ่นดิน
เกินจะเว้นความอาวรณ์
นำพรชัย อันอมร
สุข สงบ ชื่นชีวัน
คุณความดีเอกอนันต์
สวัสดิ์รักษ์ พิทักษ์เทอดบุญ ฯ

จาก ชมรมคนศรีไทยสถาบันสุขภาพเด็ก
(วิชณี กุลวิสุตม์จิต - ร้อยกรอง)

ประดิษฐ์ไฟระย้าสีสันสดใส
 ใต้อาคารอันเรืองรองระย้าสีสรรค์
 ทำจากทุกชิ้นที่ติดกับหินอ่อนสีสรร
 ที่กำแพงมรกตมรกตมรกตมรกต

 ๑๑๘๘
 ๑๑๘๘
 ๑๑๘๘

บทเพลง ที่บรรเลงไม่รู้จบ

เพลงสุดท้าย

คำค้นวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๐๕ น.
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ หญิงชราคนหนึ่ง สิ้น
อายุช้อยอย่างสงบไปด้วยอายุ ๙๔ ปี ท่ามกลางความอาลัย
รักของลูกหลานที่มาร่วมประพูนอย่างพร้อมหน้าในสถานที่
นั้น และอีกไม่นานนัก ชาวคราวมรณกรรมนี้ก็แพร่สะพัด
ไปในบ้านเมืองจากสื่อเทคโนโลยีคมนาคมอันทันสมัยยิ่ง
ถึงการจากไปไม่มีวันกลับของ “**นางมหาเทพกษัตริย์**”
หรือ **ครูบรรเลง ฮาทรัก** ผู้ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักสำคัญ
ในการวางรากฐานทางการศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ในสังคมที่พลิกผันจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและอนาคต กับ
ภารกิจแห่งชาติเชื่อว่าคงตระกูลที่สืบทอดมาจากบิดา **หลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)** ที่ได้สร้างคุณูปการ
แก่แวดวงดนตรีไทยในเมืองหลวงอย่างเอนกอนันต์ สืบ
ต่อมาเป็นเส้นทางชีวิตของเธอและญาติมิตรทางดนตรีไทย

ต่อไป

เป็นเรื่องปกติของทางโลกที่มีเกิดแล้วก็มีดับหากแต่
การดับสลับสังขารไปนั้น มีสิ่งใดเล่าที่ฝากไว้ให้ผู้ยังอยู่ได้
ระลึกนึกถึงและเรียนรู้สิ่งดีงามในอดีตครั้งมีชีวิตยังโลด
แล่นอยู่ ได้พิจารณาว่าช่วงเวลาที่ดีงามบทเพลงแห่งชีวิต
อยู่นั้นคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้เพียงไร

ช่วงเวลา ๙๔ ปีที่ผ่านมาเห็น เป็นบทเพลงที่
บรรเลงอย่างงดงามไพเราะ อาจเป็นการบรรเลงที่ยาวนาน
และจบลงอย่างงดงามสมบูรณ์ในความคิดของใครบางคน
แต่อีกหลายคนกลับคิดเห็นต่างออกไปว่านั่นเป็นเพียงช่วง
เวลาหนึ่งของบทเพลงที่เงียบเสียงลงชั่วขณะเท่านั้น หาก
แต่เป็นการผ่อนพักก่อนเพลงที่ยังคงมีต่อเนื่องไป เรื่อง
ราวของชีวิตและผลงานของเธอผู้นี้ยังคงเป็นบทเพลงไม่รู้จบ
บทเพลงที่รอคอยให้ใครสักคนหรือหลายๆ คนมาร่วมกัน
บรรเลงและร่วมสลับรับฟังกันต่อไป

เหล่านี้คงเป็นข้อยืนยันได้ว่าบทเพลงที่บรรเลงขึ้นนี้ยังไม่มันจวนสิ้นลงไปง่ายๆ และยิ่งนำมาบรรเลงต่อไปก็จะยิ่งได้รสรสในการประจักษ์แจ้งถึงคุณค่าผลงานแห่งอดีตที่เขอสราง ทำ และฝากฝังไว้ให้คนที่มิชีวิตอยู่ต่อไปได้สัมผัสกัน

เพลงแรก

บทเพลงของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เสียงร้องให้จ้าของทารกน้อยผู้หนึ่ง ปังบอก
สัญญาณของการออกมาเผชิญโลกตั้งขึ้นที่เรือนฝา
กระดานโอ้อาสงขึ้นที่ตั่งตระหน່านอยู่ริมทางเดินที่ทอด
ยาวจากวังบูรพาภิรมย์ ถนนมหาชัย อันเป็นที่ประทับ**สมเด็จพระเจ้านั่งยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หรือ "สมเด็จพระบูรพาราช"**
สู่ท่าหน้าคลองโอ่งอ่าง และในละแวกนั้นรู้จักชื่อเสียงของ
บ้านหลังนี้ว่าเป็นที่พำนักของนางวรางศร **ทิดปบรรเลง**
หรือต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐไพเราะฯ
นักระนาดเอกฝีมือกล้าที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ ทรงเสาะหา
จากบ้านครูลิน ทิดปบรรเลง ครูเพลงแห่งย่านอัมพวา ลุ่ม
น้ำแม่กลอง นำเข้ามาสู่เมืองบางกอก เพื่อเป็นผู้นำวงปี่
พาทย์ประจำวังและแต่งตั้งให้เป็นจางวางมหาดเล็กห้อง
พระบรรทมของพระองค์ ต่อมาได้ทรงพระเมตตาประ
ทานบ้านหลังนี้ให้จางวางศรได้อยู่กินกับภรรยาที่น้อง
๒ คนคือ **นางโชติ และนางฟู** ซึ่งทั้งสองได้ให้กำเนิดห
ยาของตระกูล **"ทิดปบรรเลง"** สืบทอดสายเลือดจางวาง
ศรเอาไว้หลายคน

ณ เวลานั้น เรือนป้าพ่ายที่ที่พักของนางวางศรี
เจียนเพงไรร้อยระนาดที่หม่นมืกล้อมเหมือนดังเคย มี
เพียงแม่โชติผู้มารดาอยู่เดียวดาย ด้วยบิดาต้องตาม
เสด็จฯ ถวายงานตนตรึงค้อมเจ้วังบูรพาฯ ยังเมืองชาว
ประเทศอินโดจีนเสีย โดยหาว่าแม่โชติอุจิวักกั้งให้
กำเนิดทายาทผู้ต่อมาได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการสืบสาน
และสร้างสร้งงานดนตรีทอดแทนคุณแผ่นดินและบิดา
ลูกสาวคนแรกที่มีก่อนที่จะเดินทางนั้นชื่อว่า **"จีน"** เป็นคน
ที่บิดามารดาเผ่าเลี้ยงดูไว้ด้วยความรักและห่วงใย เนื่อง
ด้วยกลัวว่าจะมีอันเป็นไปไกลเช่นที่สาวอีกสองคน **"สว้อย
ไข่มุกด์"** และ **"ตุรกรดาร"** ที่สมเด็จวังบูรพาฯ ทรงรับ
ไปเลี้ยงดและต่างจากไปตั้งแต่ยังเยาว์

ก่อนเดินทางไกล แม่โชติครรภ์แก่ งามวางครมัย
ความห่วงใยรรายยั้งนัก และยิ่งกว่านั้นคือความหวังที่
จะมีบุตรชายไว้สืบสกุล เพราะที่ผ่านมานั้นมีแต่ลูกสาวทั้ง
สิ้น หากลูกชายคนไหนเกิดมาจะได้เลี้ยงดูไว้เติบโตขึ้นมาจะ
ได้ฝากฝังวิชาดนตรีปี่พาทย์ของตนที่รืบทอดต่อมาจาก
ครูสินธุ์บิดาและครูแปลกซึ่งสมเด็จงำบูรพาทรงโปรดให้
เข้ามาถ่ายทอดความรู้และฝีมือลายมือในวังบูรพาภิรมย์
ได้ขยายมรดกต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ได้สัมผัสกับดนตรีชาวและเส้นทางแรงบันดาลใจที่จะแต่งเพลงไทยขึ้นมาใหม่ให้มีสำเนียงชวานั้น ในใจก็ไม่วายคิดถึงลูกที่จะเกิดมาจดหมายที่ส่งมาถึงภรรยาความว่า “แม่ใช้ตลอดหรือยัง หัวใจจะได้ลูกชาย...” พร้อมทั้งยังพ่นกับเพื่อนที่ไม่ด้วยกันว่าจะต้องได้ลูกชายแน่ๆ และได้ตระเตรียมเครื่องดนตรีไม้ให้ชวามีใช้เขย่าเสียงรุกรุกรไถเราะนาม “ลุงลุง” โครงสร้างเป็นแผงไม้ใส่สองกระบอกและใช้มือจับเขย่าจากด้านบน เสียงที่เล่นรวมกันเป็นวงดังเหมือนเสียงเคาะกระาะไกร้ง คล้ายเสียงระนาด หมายถึงว่าจะรับขวัญชีวิตใหม่ที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวด้วยเครื่องดนตรีไม้ให้ชวามี

เมื่อกลับถึงเมืองไทย ผลที่เกิดขึ้นมาเป็นเช่นหวัง กลับได้ถูกสาวอีกคนหนึ่ง คุณตาพันโทพระประมาณู ประมาณพอด (พัน หุราพันธุ์) สมุหนายกกระทรวง กลาโหม เป็นผู้ตั้งชื่อว่า “บรรอง”

เครื่องดนตรีไม่เฟิ่นเมื่อได้ใช้รับขวัญลูกที่เกิดใหม่

คนนี้ ก็ได้นำไปปรับปรุงให้มีครบออกเพิ่มขึ้นเป็น ๓ กระบอก เปลี่ยนแปลงวิธีการจับถือและการเขย่า พร้อมทั้งแต่งเพลงสำเนียงชาวและเพลงไทยอื่นๆ ให้ลูกศิษย์นำไปเล่นกัน เกิดเป็นดนตรีที่นิยมกันทั่วไปในนาม **“อังกะลุง”** และกลายเป็นเครื่องดนตรีที่นำพาเด็กๆ อีกมากมาย มหาศาลในประเทศนั้นเข้ามาสัมผัสกับโลกดนตรีไทยด้วยความสนุกสนานจากการร่วมวงเล่นดนตรีด้วยกัน ด้วยเสียงแห่งมิตรไมตรี เสียงที่เกิดจากความพร้อมเพรียงและความสามัคคี สนุกและอบอุ่น

แต่ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น กลับดูเหมือนจะตรงกันข้าม

ไม่ใช่ลูกชาย ก็กลายเป็นลูกชัง

จากความอบอุ่นที่สมควรจะได้รับในฐานะลูกชาย แต่เพียงเพราะเกิดมาในเพศตรงข้าม กลับกลายเป็น **“ลูกชัง”** แม้จะมีพี่สาวที่เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ก่อนหน้าเป็นหญิงเช่นกัน หากแต่เป็น **“ลูกรัก”** ในความคิดบิดามารดา เนื่องจากความสูญเสียลูกสาวก่อนหน้านี้ไปถึง ๒ คน เมื่อพี่สาว “ซิ่น” จะเกิดนั้นนางจางวศรฝันว่าได้ปรับ “สร้อยไข่มุกต์” ลูกคนแรกที่สมเด็จจางบูรพาฯ ทรงประทานชื่อให้ และได้ตายไปเมื่ออายุ ๓ ขวบ ให้กลับมาให้เกิดเป็นลูกใหม่อีกครั้ง บิดาถือว่าเป็น “ลูกสองชาติ” จึงรักมากกว่าเด็กหญิงบรรเลง เมื่อแรกเกิดเด็กหญิงซิ่น (มีความหมายว่าเป็นที่รักของพ่อและแม่มากที่สุด) นั้นเป็นเด็กที่มีร่างกายอ่อนแอ ตัวเล็กนิดเดียว เป็นที่ห่วงใยของบิดามารดาตั้งแต่ต้น จางวศรบิดาไม่กล้ากราบทูลสมเด็จจางบูรพาฯ ด้วยเกรงว่าจะทรงนำไปเลี้ยงในวังฯ อีก เคารพที่ตีตีสมเด็จจางบูรพาฯ มิได้ทรงกริ้วเมื่อทรงทราบในภายหลัง เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาจากหม่อมเล็กๆ แล้วจึงมิได้ทรงขอลไปเลี้ยงในวังอีก และในกาลต่อมาลูกสาวคนนี้ คือ **คุณหญิงจัน ศิลปบรรเลง ค.อ.** ได้เจริญรอยตามท่านบิดาทางดนตรีไทย ทำหน้าที่ครู และนักวิชาการคนสำคัญที่สืบสานวิชาความรู้ และสืบต่ออุดมการณ์ทางดนตรีไทยของหลวงประดิษฐไพเราะฯ ไว้มากมาย ได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ และจัดงาน “มหกรรมดนตรีศรีศตวรรษ” ผลงานครอบรอบร้อยปีเกิดของบิดาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ คุณหญิง

จันได้รับปริญญาการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓, ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. ๒๕๓๑

ลูกสาวคนที่ ๔ “บรรเลง” ต่อมาได้เจริญรอยทางดนตรีตามบิดาและพี่สาวเช่นกันนั้น เมื่อเกิดมา จางวศรก็มิได้กราบทูลสมเด็จจางบูรพาฯ ให้ทรงทราบเช่นเดียวกับพี่สาว จนเมื่ออายุได้ ๘-๙ ขวบแล้ว จึงได้นำเข้าเฝ้าถวายตัวสมเด็จจางบูรพาฯ

และต่อมาภายหลัง ท่านก็ค่อยสมใจว่าได้ลูกคนที่ ๕ เกิดมาเป็นผู้ชาย สมเด็จจางบูรพาฯ ทรงทราบ ก็ขอตัวเอาไปเลี้ยงอีก ทรงพระทานชื่อว่า **“ศิลปสวาวุธ”** แต่พอถึง ๓ ขวบ ก็ถึงแก่กรรมอีก

คนที่ ๖ เป็นชายอีก เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ คราวนี้พ่อแม่เลี้ยงเอง ตั้งชื่อว่า **“ประสิทธิ์”** เมื่อเกิดมาทำพิธีแก้เคล็ดด้วยการใช้กระบุงครอบ (จึงได้ชื่อเล่นว่า “กระบุง”) และมีการรับขวัญด้วยการนำเครื่องดนตรีต่างๆ เช่นไม้ระนาด ไม้ซออู้ ซอ ฉิ่ง มวงรอบตัว เมื่อโตขึ้น ก็ได้ส่งเสริมให้ไปเรียนต่อด้านดนตรีสากลและการประพันธ์เพลงถึงประเทศญี่ปุ่น จบปริญญากลับมาบรรณาธิการที่กรมศิลปากร และออกมาตั้งคณะละครมกาศร่วมกับคุณหญิงจัน พี่สาวและคุณเล็ดดาภรรยา มีผลงานการประพันธ์เพลงไทยสากลและเพลงคลาสสิกมาก จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒

คนที่ ๗ สุดท้องของนางโชติ เป็นหญิง ชื่อว่า **“ข้าวาลัย จันทรเรือง”** แต่งงานกับภุมพ จันทรเรือง และเป็นมารดาของ อ.ชนประคัลภ์ จันทรเรือง ปัจจุบันถึงแก่กรรม

ต่อมาจางวศรได้สมรสกับนางฟู เป็นน้องสาวแท้ๆ คนสุดท้องของนางโชติเอง ซึ่งแต่งงานกับจางวศรโดยความเห็นชอบของพี่สาวและพระประมุขฝ่าย ผู้พ่อตา ทั้งสองพี่น้อง ต่างรักใคร่ปรองดองกันดีตลอดชีวิต แม้จนตายจากกันไป ช่วยกันเป็นแม่บ้าน ดูแลอาหารการกิน ค่าใช้จ่าย การรับงานดนตรีของบ้าน การดูแลลูกศิษย์ลูกหาจากต่างถิ่นใกล้ไกลที่มาพำนักอยู่ด้วยและร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับจางวศร สามีนีกระนาดผู้กลายเป็น

ตำนานดนตรีคนสำคัญในแผ่นดินในกาลต่อมา

จางวางศรีมหาธาตุกับนางฟูทั้งสิ้น ๕ คน

คนโตเป็นหญิงชื่อ **“กัณธิกา รุทธะวนิช ทิลปบรรเลง”** สมรสกับ จ่าแรงงานรัตต (เฉลิม รุทธะวนิช) นางแรงงานรัตต ปัจจุบันถึงแก่กรรม

คนที่ ๒ เป็นชาย ชื่อ **“ชาย”** ถึงแก่กรรมตั้งแต่วัยเด็ก

คนที่ ๓ เป็นชาย ชื่อ **“ขวัญชัย ทิลปบรรเลง”** หรือนายเก้ เรียนดนตรีกับบิดา คลุกคลีกับแวดวงปี่พาทย์แต่ยังเยาว์ เติบโตขึ้นมาเป็นนักระนาดที่มีฝีมือคนหนึ่งของกรมศิลปากร ปัจจุบันถึงแก่กรรม

คนที่ ๔ เป็นชาย ชื่อสมชาย ปัจจุบันคือ **“น.อ. พิเศษ สมชาย ทิลปบรรเลง ร.น.”** จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับราชการในกองทัพอากาศ กรมยุทธการเรือ

คนที่ ๕ สุดท้อง เป็นชาย ชื่อ **“สนั่น”** ปัจจุบันคือ **“นายสนั่น ทิลปบรรเลง”** เรียนดนตรีและสนใจการเมือง เคยเป็นสส.พรรคประชากรไทย

ที่นอนหลังวันพิพาทย์ละครปราโมทย์

เมื่อแรกเกิด เด็กหญิงบรรเลงต้องกินนมจากแม่นม เรียกกันว่า **“แม่รูน”** มาจากเวียงจันทน์ เพราะพี่สาวยังไม่ยอมหย่านม กินนมแทนน้องตั้งแต่มารดาคลอดและยังอยู่บนกระดานไฟ จึงถูกเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยง แม่มนมญาติๆ และศิษย์นักดนตรีของจางวางศรีกรมมากกว่าที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดบิดามารดา ตั้งแต่แรกเกิดจนโตรู้ความ

ผู้ที่ช่วยดูแลเด็กหญิงบรรเลงเป็นพิเศษคือ **ปู่ซุ่ม** น้องของ **ย่าซ้อย** ซึ่งเป็นเมียครูสิน ปู่ซุ่มมีศักดิ์เป็นน้าของจางวางศรี ติดตามมาจากรัฐพม่ามาอยู่ปากกอกด้วย มีหน้าที่คุมวงดนตรีไปบรรเลงตามงานต่างๆ จึงเป็นผู้เลี้ยงดูตั้งแต่เล็ก มีอิทธิพลสูงไม่รีรอ อีกมือผู้มืหลานที่ออกไปกินนอนอยู่ในวงปี่พาทย์ของทางบ้านจางวางศรีที่รับงานละครปราโมทย์ตั้งแต่แรกเริ่ม

ละครแนวปราโมทย์นั้นเป็นละครร้องที่ได้รับความนิยมมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อยมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นละครร้องสมัยใหม่ที่ **พระเจ้าบรมวงศ์เธอ**

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงริเริ่มปรับปรุงขึ้นจากละครปี่สาววันของมาเลเซียและมโนลิลเคลื่อนอย่างตะวันตก โดยเน้นเนื้อเรื่อง ภาษาถ้อยคำทำนองที่เข้าใจง่ายกว่า โขนละครหลวง ตัวละครร้องเป็นเพลงตลอดเรื่อง และใช้ดนตรีไทยบรรเลงประกอบ โดยมี **หม่อมหลวงท่วนศรี วรวรรณ** พระชายาเป็นผู้ช่วยในด้านบรรเลงเพลง ละครร้องอย่างใหม่มีน้ำออกแสดงเก็บเงินค่าดูที่โรงละครหลวง นกมิตรหรือที่รู้จักกันว่าละครปริตาลัย ได้รับความนิยมไปทั่ว จนเกิดการเอาอย่างกันอีกหลายคณะ เช่น **ละครปราโมทย์ ปราโมทย์เมือง ประเทืองไทย วิไลกรุง ไกลเวียง เสร็จสำเร็จ บ้านเท็งไทย และนาครบันเท็ง** เป็นต้น

การเกิดละครร้องขึ้นมาใหม่หลายคณะนี้ ทำให้จางวางศรีต้องรับภาระในการจัดหานักดนตรีไปร่วมบรรเลงเพลงประกอบละครด้วย เพราะมีลูกศิษย์ที่มีความสามารถหลายคน มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับเพลงไทยสำเนียงใหม่ๆ มาก และอยู่ในอาณาบริเวณที่สามารถเดินทางไปทำเพลงปี่พาทย์ประกอบละครปราโมทย์ตามโรงละครต่างๆ ที่ตั้งกระจ่ายกันในเขตพระนครได้ง่าย

เด็กหญิงบรรเลงได้ติดตามคุณพ่อหรือบรรดานักดนตรีจากวังบูรพาฯ และลูกศิษย์ของท่านไปดูละครปราโมทย์ร่วมกับเด็กหญิงขึ้นพี่สาวเป็นประจำ ทางโรงละครจัดที่นั่งบ็อกซ์พิเศษให้คุณพ่อโดยเฉพาะ และที่นอนประจำของเด็กหญิงบรรเลงสมัยเด็กๆ คือ บริเวณหลังพิพาทย์ที่ทำเพลงประกอบละครปราโมทย์นั่นเอง ปู่ซุ่มต้องอุ้มกลับบ้าน เวลาล่วงไป ทำให้เด็กน้อยคุ้นเคยกับเสียงดนตรีไทย จดจำเพลงเพลงไทยที่นำมาใช้ในละครอย่างมากมายโดยมีตัว และบางบทเพลงที่ได้นั้นจากละครปราโมทย์นั้น ได้กลายมาเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประพันธ์เพลงของเธอนอีกหลายสิบปีต่อมา เช่น **ลาวสาวสวย เว้า ภูขาว เถา เป็นต้น**

เด็กชนบทเส้นทางดนตรี

เมื่อเล็กๆ เด็กหญิงบรรเลงแข็งแรงและขมุกขมอ บ้านหน้าวังส่วนใหญ่เป็นคนจีน มีโรงทำจันฮับทองหยิบ ฝอยทอง เป็นร้านค้า เด็กหญิงบรรเลง มีสิทธิ์หยิบกินฟรีๆ ได้ตลอด ไม่มีใครเก็บเงิน เป็นนักเลงโต ดี

บุตรหลานถ่ายภาพร่วมกันที่บ้านนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔
ในวาระฉลองประดิษฐานพระธาตุ ๗๐ ปี และครบรอบแต่งงาน ๕๐ ปี กับนางโชติ

หลังจากพิธีไหว้ครูคนตรีไทย ที่บ้านบาตร พ.ศ. ๒๕๐๖

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กับนางโชติ บิดาและมารดาของนางหาเพทย์พรรณ

กองล้อขอพระตั้ง โสร่งพาดป่า ตีลั่นหุ่งวังบูรพาฯ ทัวไป
หมด ใครๆ ก็รู้จัก สะพายโสร่งวังตีสักล้อขอพระตั้งกับ
เพื่อนเล่น ที่เป็นเด็กลูกเจ๊กข้างบ้าน เคยชวนกันเล่นคลุ่ม
ผ้าขาวจูดูท่าเป็นผีหลอก “ซิม” ที่หอผ้าอยู่ใกล้ๆ บ้าน
ถูก “ซิม” มาฟ้องบิดา และลูกหลงโทษด้วยการจับมัดเท้า
ติดกันกับพี่สาว คือเด็กหญิงซิ่น นอนเรียงกันอยู่ในห้อง

เมื่อโตขึ้น ทั้ง ๒ คน เริ่มเรียนดนตรีกับนางวรวง
ผู้บิดา ใช้เครื่องดนตรีที่มารดา ซึ่งมีความสามารถในการ
ช่างทำให้เล่น คือ ซอด้วง ทำจากกระป๋องนม สำหรับเด็ก
หญิงซิ่น และจะเข้ตัวเล็กๆ ทำจากไม้ สำหรับเด็กหญิง
บรรเลง ท่านเล่าว่าจะเข้ของท่าน รูปร่างเป็น “จิ้งจก” มาก
กว่า “จระเข้” (คงหมายถึงขนาดเล็กกว่าจะเข้ขนาดธรรมดา
มาก) มารดาของท่าน ก็เล่นดนตรี (ของเล่น) เหล่านั้นกับ
ลูกๆ ด้วย แต่ต่อมาพอลูกๆ เล่นดนตรีได้แล้วก็เลิกเล่น
ได้แต่ซ่อมเครื่องดนตรี

สิ่งที่สั่งสมจากการติดตามปู่ไปโรงละครปรา
โมทัยตลอดนั้น นอกจากจะจดจำเพลงต่างๆ ไว้ในสมอง
ได้อย่างดีแล้ว ความมักคุ้นในเสียงดนตรี เห็นท่าทางการ
บรรเลงของนักดนตรีรุ่นผู้ใหญ่จนติดตา ทำให้การเรียน
ดนตรีของเด็กหญิงบรรเลงและพี่สาวก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว สามารถเล่นเครื่องดนตรีของจริงต่อมาจน
คล่องแคล่ว ปู่ซุ่มนั้นก็เมตตาช่วยสอนสั่งให้หลานได้เรียน
รู้ทั้งเพลงในกระบวนปี่พาทย์และเครื่องสาย ตั้งแต่เพลง
พื้นฐานมาจนถึงเพลงแสดงฝีมือ ซึ่งก็ได้ผลดีเกินคาด

ระหว่างนั้น นางวรวงก็ได้ถวายการรับใช้สมเด็จพระ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวง
อภัยบุรีราเมศวร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชมณฑลพิษณุ
ได้ ณ เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองเอกและเป็น
ที่ประทับของพระองค์ มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมการรับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ประพาสเลียบมณฑลพิษณุได้ กรมหลวงลพบุรีฯ จึงได้
กราบทูลต่อสมเด็จพระวังบูรพาฯ ขอพระราชทานวงดนตรีจาก
กรุงเทพมหานครมาเป็นการเฉพาะ โปรดให้เป็นนางว
รวงผู้ควบคุมวงและเตรียมเพลง “เขมรเลียบพระนคร” ไว้
รับเสด็จฯ ท่านเองเพลงที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่นี้ ใช้เทค
นิกการประพันธ์ที่แปลกหูออกไปจากที่เคยมีมาในอดีต
โดยเฉพาะการใช้เสียงโน้ตยาวๆ ผูกประโยคเพลงแทนที่

จะเป็นโน้ตสั้นๆ เรียงไล่กันไปเป็นกลอนสัมผัสอย่างใน
กลการบรรเลงปี่พาทย์ดั้งเดิม คิดหาวิธีการแบ่งวรร
หน้าหลักข้อมือซ้ายขวาคลาไปบนผืนระนาด ที่เรียกเป็นเทคนิค
ดนตรีว่า “กรอ” ให้เสียงที่นุ่มนวลชวนฟัง หวาน สว่างแผ่
แผ่เป็นปฐมบทแห่งเพลงไทยที่เรียกว่า “เพลงกรอ” อย่างเต็ม
รูปแบบ

นางวรวงกลับมารุ่งเทพฯ ได้เห็นบุตรสาวทั้ง
สองก้าวหน้าในฝีมือความรู้ทางดนตรี ก็สร้างความแปลก
ใจให้กับบิดาเป็นที่ยิ่ง

พ.ศ. ๒๔๕๕ เมื่ออายุได้ ๗ ปี เด็กหญิงบรรเลงก็
เข้าเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนศิริจิตร
สง่า จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยม ๑
ที่โรงเรียนวชิรา

ฉายแววในงาน “สี่มั่งสี่ง” ประชันปี่พาทย์ที่วังบางขุนพรหม

จนถึงอายุได้ ๑๔ ปี ระหว่างที่กำลังเรียนชั้น
มัธยม ๔ ร.ร.ราชินีอยู่นั้น มีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ชีวิต
พลิกผันจากการเป็น “ลูกซัง” มาสู่ “ลูกรัก” ของบิดา
และเป็นความประทับใจทางดนตรีที่เธอไปไม่เคยลืมเลือน
แม้เวลาจะผ่านไปนานนานเพียงไร

ในปี ๒๔๖๖ นั้นมีงาน “สี่มั่งสี่ง” ซึ่งเป็นงานทำ
บุญฉลองพระชนมายุครบ ๔ รอบ ของจอมพลสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต หรือ คุณกระหม่อมบริพัตรฯ
และพระโอรสธิดาองค์อื่นๆ ในพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าฯ ที่ประสูติในปีจักรวาลเดียวกัน คือ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน, พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลธัญย์ และพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิธรประไพ ดังนั้น ขุน
กระหม่อมบริพัตรฯ ทรงพระดำริให้มีการประชันปี่พาทย์
ขึ้น ณ วังบางขุนพรหม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานสี่มั่งสี่งนี้

มีวงปี่พาทย์เข้าร่วมประชัน ๓ วง ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประชันครั้งประวัติศาสตร์ในวงการดนตรีไทย เพราะมีวง
ปี่พาทย์ชั้นนำเข้าร่วมแสดงฝีมือด้วยกันถึงสามวง ได้แก่

วงวังบางขุนพรหม ของพระองค์เอง มีครูนางว
รวง ทาทยโกศ สหชาติของนางวรวง เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

และปรับวง

วงวังบูรพาภิรมย์ มี **จางวางศร** คือบรรเลง เป็นผู้ฝึกซ้อมและปรับวง

วงของเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงวัง มี**พระยาสนะฮ์ดุริยางค์** (**แหม่ม สุนทรวาทิน**) เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและปรับวง

กำหนดงานตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เริ่มตั้งแต่หัวค่ำไปจนฟ้าสาง คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ นายกรรมการฝ่ายนักฟัง หม่อมเจ้าจิตรโชค ทวี เกษมศรี มหาเสวกโท พระยาศรีธรรมโศกราช (บัว บุณนาท), มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสังกร, พระสินธุชลสงคราม (เผื่อน), อำมาตย์ตรี หลวงพรหมปริชา (กลิ่น จันทรีเรื่อง) ส่วนกรรมการฝ่ายอาชีพมี หุ้มแพร หลวงประเทิหวารัตน์ (เขียน วรวาทิน), ครูแดง คงศรีวิสัย, นายลวด นิลวงศ์, นายเพิ่ม บาปุยวาทย์ และนายกกล้า ณ บางช้าง

ในการประชันครั้งนั้น จางวางศรได้ทำการฝึกซ้อม ลูกศิษย์เป็นอย่างดี นักดนตรีแต่ละคนที่ร่วมอยู่ในวง เป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางดนตรีมาอย่างดี คณะนาคั้นคือ **นายลาก ฌ บรรเลง**นั้น เป็นบุตรของครูต๊อบ ฌ บรรเลง จัดว่ามีฝีมือทางระนาดดีคนหนึ่ง โต้งตั้งมาจากวิกิไลเกเมรุ ปูน มีฝีมือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคู่ประชันคือนายทรรักษ์ เซ็น พานิช ของวงวังบูรพาภิรมย์และนายเพิ่ม พินโย ของวงเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดีเลย โดยเฉพาะนายทรรักษ์ นั้นเป็นนักระนาดที่ครูจางวางทั่ว พายโยศล บัณเฑาะกับมือ มีชื่อเสียงมากในด้านการตีระนาดว่าเป็นคนฉลาด หัวไว ได้เพลงเสกมาก มีแนวกลองดีและรู้วิธีรับ-สวม-ส่ง ร้องได้จนเป็นที่กล่าวขวัญในบรรดานักระนาดทั่วไป ภายหลังได้สมรสกับนางเทียม กรวนต์เลิศ นักร้องประจำวง ส่วนนายเพิ่ม คณะนาคของวงพระยาธรรมา ก็เป็นบุตรของ**ครูจ** สำนักเรียนที่บ้านขมิ้น ผู้รักชมระนาด “ปีท่านพระ” ของ**พระประดิษฐไพเราะ (ครูมียะ)** เอาไว้ ซึ่งภายหลังตกทอดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบ้านครูจางวางทั่ว พายโยศล โดยที่นายเพิ่มเอาปีเลานี้มาแลกกับวงปีพาทย์ เครื่องคู่ของจางวางทั่ว ๑ วง

สำหรับนักร้องประจำวงนั้นที่แรก จางวางศร หมายถึงจะให้ **ทองดี คุณะมาลัย** เป็นคนร้อง นางทองดีนี้เป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมของครูสิน สินธุนาคร วงวังบ้านหม้อ และได้เข้ามาช่วยขับร้องประจำให้กับวงวังบูรพาภิรมย์ วงสลาวัลย์ เป็นคนที่มีเสียงไพเราะมากคนหนึ่ง แต่เนื่องด้วยโชคไม่ดีที่เกิดป่วยกระทันหันด้วยมีพิษขึ้นที่ท้องน้อย ใกล้วันประชันเข้าปี่ทุกที ไม่รู้จะหาใครมาเป็นนักร้องของวง “วังบูรพา” และเพราะมีกติกายับยั้งไว้ด้วยว่า นักร้องจะต้องเป็นคนมีเกียรติ มีบรรดาศักดิ์ ไม่มีพันธะครอบครวั ซึ่งก็หาได้ยากเต็มทน

ในที่สุดท่านจางวางศรก็ได้เลือกให้**เด็กหญิงบรรเลง**บุตรสาวมาเป็นคนขับร้องประจำวงเพื่อการประชันในครั้งนั้น โดยมีเวลาในการเตรียมตัวไม่มากนัก แต่ด้วยความคุ้นเคยกับเสียงดนตรีปีพาทย์มาตั้งแต่ก่อนแต่อก ได้ติดตามวงปีพาทย์ของลุงพ่อไปทำเพลงละครปราโมทย์อยู่เสมอๆ จึงสามารถต่อเพลงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกรักเท่าไรนัก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านผิดหวัง เป็นการพิสูจน์ถึงสายเลือดนักดนตรีว่าเข้มข้นเพียงใด จางวางศรได้พาลูกสาวไปกราบขอเป็นศิษย์ท่าน**ครูพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)** ครูของตนและขอให้ท่านปรับท่าร้องเพลงแขกมอญให้ด้วย

บรรดาศิษย์จางวางศรคนอื่นๆ ที่ร่วมอยู่ในวงครั้งนั้น นอกจาก**นายลาก ฌ บรรเลง** นักระนาดเอกแล้ว ยังมี**นายท้วม ฮาดวง ปี่โน**, **นายสวัสดิ ยมะอุปต์** ระนาดทุ้ม, **นายปึก หลิตเสน** ผ่องวงใหญ่, **นายทองต่อ กลีบจีน** ผ่องวงเล็ก, **นายศิริ คุชภูมิ** กลองสองหน้า, **นายเสริม เถื่อนใจอ้อม** ฉิ่ง และ **นายสำราญ เริงกฤษ** ฉาบ

เพลงที่ใช้ในการประชันงานสัสมะเลิง เป็นเพลงในตระกูลปีพาทย์เสภา ซึ่งเป็นเพลงแสดงฝีมือลายมือของนักดนตรีทุกคนในวงและภูมิปัญญาของครูผู้ควบคุมวงที่จะสรรหาแนวทางการปรับปรุงเทคนิคการบรรเลงให้มีรสชาติประทับใจผู้ฟัง กติกาการประชันแบ่งออกเป็น ๗ รอบ มีลำดับดังนี้

รอบที่ ๑	โหมโรงต่างเพลง
รอบที่ ๒	พม่าห้าท่อน
รอบที่ ๓	จะเข้ทางยาว, สืบท, บุหลัน
รอบที่ ๔	เดี่ยวแขกมอญ

รอบที่ ๕ ทอยนอก
 รอบที่ ๖ เดียวกราวโน
 รอบส่ง เตาकिनผักนึ่ง, นกขมิ้น,
 พระอาทิตย์ชิงดวง

ผลการตัดสินการประชันวงตลอดคืนที่วังบางขุนพรหมในครั้งนั้น คณะของวงวังบางขุนพรหมได้เป็นที่ ๑ วงพระยาธรรมมา ได้เป็นที่ ๒ และวงวังบูรพาภิรมย์ ได้เป็นที่ ๓ ด.ญ.บรรเลงผู้ขับร้องของวงวังบูรพาฯ ตอนแรกได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลที่ ๑ แต่ผู้ละครหม่อมบริพัตรทรงเพิ่มกติกาให้ขับร้องเพลงนอกรายการประกวดอีก ๑ เพลง คือ เพลงหกบท เด็กหญิงบรรเลงจำบทร้องไม่ได้ จึงถูกปรับให้เป็นรางวัลที่สอง (เอก) ได้รับเงินรางวัล ๘๐ บาท เท่ากันกับนางเทียม (กรานต์เลิฟ) เซ็นพาณิชย์ ผู้ขับร้องของวงวังบางขุนพรหม ซึ่งได้รางวัลที่ ๑ (ตรี)

เรียนรู้ดนตรีกับบิดา ครูไพฑูรย์ ครูแปลก

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้มากกว่ารางวัลจากการประชันวงครั้งนี้ คือการเริ่มต้นเข้าสู่การเรียนรู้ดนตรีอย่างจริงจังของเด็กหญิงบรรเลง ในฐานะนักเรียนเต็มตัว ผู้สืบความเป็น **"ศิษย์บรรเลง"** เอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมตลอดมา

จำวงสรวงได้ลบเลือนความรู้สึก "ลูกซัง" ออกไปเสียสิ้น และหันมาถ่ายทอดความรู้ดนตรีทั้งขับร้อง เป่าพาทย์ และเครื่องสายให้ลูกสาวคนนี้อย่างจริงจัง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นี้เอง จากฐานความรู้ที่มีพร้อมอยู่แล้ว ก็ทำให้ความสามารถดนตรีเร่งรุดขึ้นไปอีก และยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้เชื้อเชิญ**คุณครูไพฑูรย์ ณ มหาชัย** ภรรยาพระยาบำเรอฯ ซึ่งเป็นคนจะเข้และคนร้องดีเยี่ยม **ผอวยยิ่ง (จำโถม)** มาช่วยสอนวิชาจะเข้และขับร้องให้อีกด้วย ซึ่งก็ได้เพลงสำคัญติดตัวเด็กหญิงบรรเลงมาตั้งแต่บัดนั้นคือ เพลงร้องหอยเดี่ยวทางเก่า เพลงเดี่ยวจะเข้กราวโน และได้เรียนเครื่องสายเพิ่มเติมกับ**พระยาประธานคูริยศัพท์ (แปลก ประธานศัพท์)** ซึ่งเป็นครูของจำวงสรวงอีกทีหนึ่ง

นอกจากนี้ ในอดีตฯ มาที่เป็นนางสาวบรรเลง ยังเรียนโรงเรียนราชินีอยู่ ก็ได้เรียนซิมเพิ่มเติมจากบิดาด้วย โดยมีมูลเหตุคือความสนใจส่วนตัวว่าซิมเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มจะแพร่หลายในสังคมไทยปลายยุคพระบาทสมเด็จพระ

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้คนซิมไปบรรเลงในวงการดนตรีไทยหลายคน เกิดประทับใจลีลาการตีซิมแบบลูกกระโดดของ**ครูหุติ นันทพล** และ**ครูเวก จอมกร** นักซิมที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ก็พยายามที่จะไปเรียนรู้วิชาตามเพื่อนไปนั่งดูครูเวกต่อเพลงโดยไม่บอกให้ท่านทราบว่าตัวเองคือใครและเมื่อครั้นครูเวกรู้ความจริงก็ไม่กล้าต่อเพลงให้ แต่ครูเวกกลับขอร้องให้พาไปหาคุณพ่อขอฝากตัวเป็นศิษย์ ผลคือความรู้ทางซิมก็เกิดขึ้นมาในสำนักบ้านหน้าวังบูรพาฯ นั่นเอง โดยบิดาได้ทำทางเดี่ยวซิมขึ้นมาโดยตรงสำหรับนางสาวบรรเลงได้ฝึกฝนหลายเพลงด้วยกัน อาทิ ลาวแพน พญาโคก สารดี แขนมอญ เตือนอกกราวโน ทอยเดี่ยว ซึ่งเป็นทางซิมแบบเรียบเรียงกันไปจากลีลาที่ครูเวกตี แต่ก็นับว่าเป็นจุดสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการวางรากฐานระเบียบมือและท่วงท่าในพัฒนาการของการตีซิมที่กลายมาเป็นแนวทางต่อเนื่องมาจนถึงชั้นลูกหลานและลูกศิษย์ของมูลนิธิธิดาหลวงประดิษฐไพเราะฯ ในช่วงเวลาต่อๆ ไป

คณะละครผู้รักศิลปะพระมหากษัตริย์
เมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมใจกันแสดงเรื่อง ประติศุรี
เมืองรัตนโกสินทร์ ๓ มกราคม ๒๕๒๐

คุณบรรเลงร่วมแสดงละคร

จางวางตร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น **"หลวงประดิษฐไพเราะ"** เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ อายุได้ ๔๔ ปี

ราชทินนาม **"ประดิษฐไพเราะ"** นี้ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงของชีวิตนักดนตรีไทยด้วยกัน เพราะผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น **"ประดิษฐไพเราะ"** ในยุครัตนโกสินทร์ มีเพียง ๓ ท่านด้วยกัน คนแรกนั้นคือ **พระประดิษฐไพเราะ** หรือ **ครูมีแขก** ซึ่งเป็นแบบฉบับครูยี่สิบยังใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นครูของนายสิน บิดาจางวางตรเอง และอีกท่านหนึ่งคือ **พระประดิษฐไพเราะ** นามเดิมว่า **ตาต ตาตะนันท์** ครูปี่พาทย์วังบ้านหม้อผู้มีส่วนร่วมในการนิพนธ์เพลงของ**สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์** และช่วยปรับปรุงทางเพลงและทางขับร้องสำหรับดนตรีปี่พาทย์ประกอบละคร

ดึกดำบรรพ์อย่างมากมาย มาจนถึงตัวจางวางตร ศิลปินบรรเลง การที่ได้รับพระราชทานนามตำแหน่ง **"ประดิษฐไพเราะ"** เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความเป็นดุริยกรที่สามารถคิดประดิษฐ์เพลงดนตรีให้ไพเราะ เป็นที่ประทับใจผู้ฟัง และเป็นเครื่องแสดงภูมิปัญญาแก่ศิลปินดนตรีไทยโดยทั่วไป ดังจะได้เห็นจากผลงานดุริยนิพนธ์ของท่านที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหน้าและภายหลังตำแหน่งพระราชทานนี้ว่ามีความไพเราะล้ำเลิศเพียงใด และถือเป็นดุริยกรที่ผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างแพร่หลายที่สุด มากที่สุด และเป็นที่ยอมรับกว้างขวางที่สุดในบรรดาดุริยกรวิวัฒน์เดียวกัน หรือแม้กระทั่งรุ่นต่อๆ มาในภายหลังก็ยังไม่มิใคร่เทียบเท่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงโปรดปรานหลวงประดิษฐไพเราะฯ มาก หน้าที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นจากดุริยกรประจำวังบูรพาภิรมย์ก็คือการเข้าไปถวายเพลง

ดนตรีในพระบรมมหาราชวังร่วมกับวงพิพาทย์หลวงของ กรมมหรสพ ซึ่งท่านก็ทำหน้าที่สนองพระคุณอย่างสุด ความสามารถก่อนถึงระยะการผลิตแผ่นดิน

เริ่มต้นชีวิตครูที่ราชินี กำเนิดโน้ต ๙ ตัว

ราว พ.ศ. ๒๔๖๕-๔ หลวงประดิษฐไพเราะฯ ได้ รับมอบให้ทำหน้าที่เป็นครูดนตรีที่โรงเรียนราชินีจาก **ม.จ.หญิง พิจิตรจิราภา เทวกุล** อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ราชินี ที่บุตรสาวทั้งสองกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งการสอนดนตรี ไทยในระบบสถานศึกษาเช่นนี้เป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไป จากการต่อเพลงให้กับลูกศิษย์พิพาทย์ในบ้านอย่างที่เคย ทำมา นักเรียนราชินีที่มาเรียนดนตรีนั้นไม่มีพื้นฐานมา ก่อน ระยะเวลาในการเรียนมีจำกัด หลวงประดิษฐไพ ระฯฯ ต้องสอนนักเรียนทั้งห้องเรียนให้พัฒนาทักษะ ดนตรีไปพร้อมๆ กัน

ผลคือได้มีการทดลองใช้โน้ตเลข ๙ ตัวขึ้นเป็น คู่มือช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจดนตรีไทยง่ายขึ้น ย่นระยะ เวลาในการฝึกสอนและช่วยการจำ รวมทั้งมีประโยชน์ใน

การนำไปวิเคราะห์และสร้างสรรค์เพลงใหม่ได้โดยไม่ต้อง ไปนั่งอยู่หน้าเครื่องดนตรีดังเก่าก่อน

ซึ่งในระยะนี้เองที่นางสาวบรรเลงมีส่วนช่วยบิดา และพี่สาวในการเอื้อความรู้ความสามารถของตนตรีให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนราชินีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบิดาซึ่ง ติดภารกิจทางดนตรีอยู่บ่อยๆ ไม่ว่างที่จะมาสอนได้อย่าง เต็มที่และพี่สาวซึ่งสุขภาพไม่อำนวย

นับว่าชีวิตและหน้าที่แห่งความเป็น **"ครูบรรเลง"** ได้เริ่มต้นขึ้นในสถานศึกษาแห่งนี้ตั้งแต่ตัวเธอยังเป็น นักเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๕-๖-๗ นอกจากนี้ยังได้ใช้ความ สามารถทางภาษาอังกฤษโดยถูกเลือกไปทำหน้าที่ "ล่าม" ให้แก่พวกชาวต่างชาติซึ่งต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่มาพักอยู่ ในพระบรมมหาราชวังในช่วงเดียวกันนี้ด้วย

ย้ายมาเป็นครูเบญจมาชาลัย เล่นละครนางสาวสง่า

นับแต่ปี ๒๔๗๐ เป็นต้นมา **ม.จ.หญิง จันทรมิลา เทวกุล** พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมาชาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาสามัญและฝึกวิชาครู

ครูบรรเลง คนที่ ๒ จากขวา แถวหลังสุด และเพื่อนครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๑

ทำหน้าที่ "ครู"

ในขณะนั้น ได้ทรงเลือกนางสาวบรรเลงมาทำหน้าที่ครูสอนขับร้องเพลงไทยให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยม ๖ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากนักเรียนสตรีที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดต่างๆ เพื่อมาศึกษาวิชาการก่อนที่จะกลับไปเป็นครูสอนในจังหวัดที่ส่งมาให้เรียน การเข้ามาเป็นครูเมื่ออายุยังน้อยนั้น ทำให้ครูบรรเลงเป็นขวัญใจของศิษย์ที่มีวัยใกล้เคียงกันเป็นอย่างดี ประกอบกับความรู้ทางดนตรีที่ได้รับอย่างเต็มเปี่ยมจากทางครอบครัวและความเชี่ยวชาญในการสอน มีผลงานการทอนตรีประกวดในวงกาชาดได้รับรางวัลที่ ๑ ทุกปี มีการริเริ่มใช้ดนตรีไทยประกอบการบริหาร มีการจัดงานแสดงละครพูดหน้าวังบูรพา โดยใช้ศิษย์เบญจมาธาลายมาแสดง และความสามารถอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาช่วยสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่นักเรียนของโรงเรียนนี้ ส่งผลให้ “ครูขวัญ” คนนี้เป็นผู้ที่ศิษย์ทั้งหลายเคารพรักและนับถือ ศิษย์หลายคนจากโรงเรียนเบญจมาธาลายยังคงผูกพันไปมาหาสู่กับท่านตลอดชีวิตไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใด

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ครูบรรเลงได้ถูกเชิญให้แสดงละครการกุศลที่สมาคมอาจารย์ในเรื่อง “นางสาวสง่า รูปวิไล” บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ท่านเล่าว่า ได้แสดงเป็นนางเอกละครรูปงามที่พระเอกมาหลงรัก แต่พ่อของพระเอกมาจ้างไม่ให้แต่งงานกับลูกชายนางสาวสง่า รูปวิไล ก็รับค่าและแสดงละครให้พระเอกผิดหวังกลับไป แต่เมื่อพ่อพระเอกมอบเช็คค่าจ้างให้ นางสาวสง่า รูปวิไล ก็ฉีกเช็คใบนั้นไปรอยให้ดูต่อหน้า เพื่อแสดงให้เห็นว่า มิได้ทำเพราะเงิน และละครจบลงตรงนั้น

เข้าร่วมวงมโหรีหลวง

ในช่วงเวลาเริ่มต้นที่สอนเบญจมาธาลายอยู่นั้น ท่านก็ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงฯ ในพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสนาบดีกรมวังเป็นผู้จัดการคือ เจ้าพระยาวรวงศาธิพัฒน์ (ม.ร.ว. เอ็น อิศรเสนา) ขอให้ครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นรวบรวมนักดนตรีไทยที่มีความสามารถเข้าเป็นมโหรีหลวงคือ ครูพระยาสมาเดศวรียงค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) และ ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป

บรรเลง) จึงได้มีการรวบรวมบุตรหลานที่เป็นนักดนตรีฝ่ายหญิงเข้าถวายตัวเป็นมโหรีหลวงหญิงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ จนได้ครบเป็นวงมโหรีซึ่งถือว่าเป็นวงใหญ่

ระนาดเอก	ชื่น ศิลปบรรเลง
ระนาดทุ้ม	บรรเลง ศิลปบรรเลง
ฆ้องวงใหญ่	ทองดี (ไม่ทราบนามสกุล)
ฆ้องวงเล็ก	ทองสุก (กลีบชื่น) บุรณพิมพ์
ระนาดเอกเหล็ก	สมใจ วรมิตร (ศิษย์ครูบรรเลง จากโรงเรียนเบญจมาธาลาย)
ระนาดทุ้มเหล็ก	ไม่ทราบชื่อ
ซอด้วง	แกม (ไม่ทราบนามสกุล)
ซอด้วง	ละมุน คงศรีวิไล
ซออู้	วงศ์ อักษรานเคราะห์ (ศิษย์ครูบรรเลง จากโรงเรียนเบญจมาธาลาย)
ซออู้	ศรีครอบ (ไม่ทราบนามสกุล)
จะเข้	กัลลิกา ศิลปบรรเลง
ขลุ่ย	เลื่อน (สุนทรวาทิน) ผลาสินธุ์
โหม รำมะนา	บรรจง (ศรีนาถ) เสริมศิริ
ฉิ่ง	ไม่ทราบชื่อ
นักร้อง	ท้วม ประสิทธิ์กุล

หน้าที่หลักของมโหรีหลวง คือการบรรเลงดนตรีถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี รัชกาลที่ ๗ เพลงที่บรรเลงในพระราชพิธีต่างๆ เพลงดับ เพลงเกร็ดทั่วไป จะบรรเลงทุกประเภท ส่วนใหญ่จะบรรเลงเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ได้แก่เพลงโหมโรงกลั่นกระบพฝั่ง เพลงราตรีประดับดาว เพลงเขมรออกองค์ เขา เป็นต้น

งานรับผิดชอบของวงมโหรีหลวง เช่น บรรเลงถวายในระหว่างเสวย ณ พระที่นั่งในพระราชวังสวนอัมพร มีเดินให้ให้นักดนตรีบรรเลงอยู่บริเวณหน้าพระที่นั่ง มักบรรเลงในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ บรรเลงในช่วงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. จะผลัดกันบรรเลงกับวงมโหรีหลวงชายสลับกันแล้วแต่โอกาส บรรเลงในงานพระราชพิธีต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง เช่นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี วันสำคัญทางศาสนา เช่น งานวันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา เป็นต้น งานที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา รับพระสงฆ์พระ จะจัดแบ่งเป็นฝ่ายนอกฝ่ายใน ฝ่ายนอกจะเป็นวงปี่พาทย์หลวงผู้ชาย บรรเลง ฝ่ายในจะเป็นหน้าที่ของมโหรีหลวงหญิงเป็นผู้บรรเลงตรงบริเวณแก็งจีนซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานส่วนในที่ห้ามไม่ให้ผู้ชายเข้า มีสัญญาณที่นัดแนะระหว่างวงของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงคือการกดออดหรือกริ่ง ทั้งสองวงจะบรรเลงพร้อมกันและหยุดพร้อมกัน

บรรเลงในพิธีสงฆ์นำพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเขตพระราชฐานชั้นใน วงมโหรีหลวงหญิงจะต้องบรรเลงเพลงเรื่องลงสระซึ่งใช้เวลาบรรเลงยาวนานมากจนกว่าจะเสร็จ

การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม่เชิงของมโหรีหลวงหญิง มีเพียงครั้งเดียวในงานรับพระสงฆ์พระในงานพระราชพิธี (ไม่ทราบว่าเป็นงานใด) ครูเลื่อน (สุนทรวาทิน) ผลาสินธุ์ เป็นผู้เป่าปี่ใช้เพลงซ้ำเรื่องเต๋ากินผักกูดและเพลงกราวว่าส่วนใหญ่จะบรรเลงเป็นวงมโหรีกับวงปี่พาทย์ไม่รวม

บรรเลงงานทั่วไปให้ข้าราชการและประชาชนดูเป็นครั้งคราว เช่น กระโจมหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา กระโจมงานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ ๕ ณ โรงละครที่อยู่ในสวนรื่นฤดี (สนามเสือป่า ด้านตรงข้ามกับสวนอัมพร)

บรรเลงในงานพระราชพิธีทรงเครื่องใหญ่ (ตัดผม) ของพระเจ้าอยู่หัวฯ มักจะเป็นนักดนตรีที่เป็นรุ่นใหญ่หรือรุ่นครูเช่น **หลวงเสียงสนาकरण** (พัน มุกตวาทย์) **หลวงบำรุงจิตระเจริญ** (อุป สาตนะวิสัย) หรือ**พระทองไพเราะ** (โสม สุวาทิต) เป็นผู้บรรเลง

บรรเลงงานสมโภชช้างเผือกพระยามหาเสวตคชเดรตลิก จะใช้วงขับไม้ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงขับกล่อม คือ **หลวงไพเราะเสียงขอ** (ขุน อรุณขีวิน)

ต่อมาท่านผู้ใหญ่ที่ดูแลควบคุมเกรงว่า ถ้านักดนตรีเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะขาดผู้บรรเลงดนตรีจึงมีการรวบรวมนักดนตรีเพิ่มเติมภายหลัง ทำให้มีการขยายวงเพิ่มจนได้เป็นสองวง มโหรีรุ่นใหญ่จะทำหน้าที่บรรเลงถวายภายในวังส่วนรุ่นเล็กจะรับหน้าที่บรรเลงรับงานทั่วไปตามวังเจ้านายซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ระนาดเอก	สะอึ้ง กาญจนผลิน
ระนาดทุ้ม	ละมุล คงศรีวิไล
ฆ้องวงใหญ่	ฝรั่ง เทิดประพัฒน์
ฆ้องวงเล็ก	สุตา เทียวจิตร
ระนาดเอกเหล็ก	สมใจ วรมิตร
ระนาดทุ้มเหล็ก	น้อม คงศรีวิไล
ซอสามสาย	พิน บุญมา
จะเข้	อินทรา นาวิเสถียร
จะเข้	ดารา นาวิเสถียร
โหม	บรรจง เสริมศิริ
รำมะนา	เฉลา วาทิน
ขลุ่ย	เลื่อน ผลาสินธุ์
ฉิ่ง และ ฉับร้อง	เจริญ สุนทรวาทิน (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น เจริญใจ)

ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานมโหรีหลวงฝ่ายหญิงคือ**คุณหญิงจีน คิลปบรรเลง** เป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยในเรื่องต่างๆ เช่น นัดแนะเรื่องเพลงที่จะบรรเลง เรื่องสีของเครื่องแต่งกายนักดนตรีและเรื่องอื่นๆ ทั่วไป การฝึกซ้อมนั้นควบคุมโดย **พระประสิทธิ์วรศัพท์** (เขียน วรวาทิน) และ **หลวงบำรุงจิตระเจริญ**

เครื่องแต่งกายของมโหรีหญิงนั้นเป็นชุดออกงาน หลวงจะใช้อยู่ ๒ สี คือ สีเขียว หมายถึงวันพุธ อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสีชมพู หมายถึงวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินี พระนางเจ้าฟ้าไพพรรณี ถ้าเป็นงานพระราชพิธีเล่นมโหรีในวังเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล ก็จะใส่เสื้อสีขาว ผ้าชั้นสีเขียวเท่านั้น เครื่องแต่งกายเหล่านี้ได้รับพระราชทานทั้งสิ้น

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานเงินเดือนให้แก่พนักงานมโหรีหลวงทุกคน โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาใช้จ่าย กลุ่มมโหรีรุ่นใหญ่จะได้เงินเดือนตั้งแต่ ๒๐ บาท ๑๖ บาท ๑๕ บาท รุ่นเล็กที่ได้รับพระราชทานเงินเดือนเช่นกัน อาจารย์ท้วม ประสิทธิ์กุล ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓๐ บาท ส่วนอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้เดือนละ ๒๕ บาท

ปิแวกในชีวิตสมรส พ.ศ. ๒๔๗๗

นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงพระราชทานเหรียญเสมาทองคำแก่หม่อมหลวงหญิงเป็นตัวอักษรชื่อย่อของพระองค์ท่านด้วย

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย และพระเจ้ายูทิว่า ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็มีพายุห้วงมโหรีหลวงจึงถูกยกเลิกไปในที่สุด ได้มีการจัดเงินเดือนให้ของให้คนละ ๓ เดือน เป็นการแจ้งให้เลิกจึงเป็นอันสิ้นสุดวงมโหรีหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๗

สิ่งที่ออกมาขึ้นมาท่ามกลางช่วงเวลาที่ถูกบรรเลงได้เข้าร่วมวงมโหรีหลวงนั้นคือประสบการณ์และความรู้มหาศาลทางดนตรีที่ได้รับการขัดเกลาและชี้แนะจากบรรดาบรมครูทางดนตรีไทยที่ร่วมงานในเขตพระราชฐาน และต่อเนื่องมาในวงการดนตรีภายนอก ส่งผลให้ท่านกลายเป็นผู้หนึ่งที่มีความแตกฉานในเชิงดนตรีไทยอย่างยิ่ง นำมาถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์ของตนได้อย่างไม่รู้จักจบสิ้น

และด้วยความที่ท่านเป็นผู้มี(ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ) ซดแะก็เป็นข้าหลวงอยู่นั้นจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ต้อนรับแขกเมือง เช่น ผู้สำเร็จราชการสิงคโปร์ และเจ้าชายเดนมาร์ก ในโอกาสต่างๆ จวบจนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ย้ายมาเป็นครูของครู ที่เพชรบุรีวิทยาลัยกรณีย์

ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ กระทั่งทรงกรมกร (กระทั่งทรงศึกษาธิการในสมัยนั้น) ได้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี “เพชรบุรีวิทยาลัยกรณีย์” ขึ้น เริ่มเปิดการสอนในปี ๒๔๗๕ โดยย้ายโอนนางนิธรัตน์ บวรณิสถิ์วรธาน ซึ่งเดิมสอนอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชสาลีมาเป็นอาจารย์ใหญ่ และครูบรรเลงก็ได้ถูกเลือกให้ติดตามมาเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทย ดนตรีไทยนี้ด้วย

เด็กนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนที่ใต้

จากซ้ายขวาเอก พระมหากษัตริย์บรมชนก (เนื่อง ลาภศิริ)
และมาดามเทพกษัตริย์บรมชนก (เบรเรตต์ คีตปารวณธ์ ลาภศิริ)
กับลูกสองคนลูกชาย บรมสิริ ลาภศิริ, ลูกสาว เบ็ญจ ลาภศิริ

กับลูกชิตและลูกคึก ที่บ้านบาตร พ.ศ. ๒๔๔๑

รับทุนเพื่อเตรียมไปเป็นครูในอนาคต รวมถึงการสอนขับร้องเพลงไทยด้วย ครูบรรเลงได้สั่งสอนความรู้ให้ได้อย่างสุดความสามารถ ปลูกปั้นให้นักเรียนเป็นครูสอนขับร้องที่ดี นอกจากสอนเพลงร้องแล้วก็ยังสอนดนตรีและละครให้ผู้สนใจอีกด้วย

เริ่มชีวิตครอบครัว

พระมหาเทพกษัตรสมุห บ้านบางซื่อ

เมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ครูบรรเลง ศิลปบรรเลง ร้อย ๒๖ ปี ครูขับร้องคนเก่งของโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และบุตรของหลวงประดิษฐไพเราะ ก็ได้ผันผ่านเข้าสู่การมีชีวิตคู่ โดยสมรสกับขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง ธาตุริก)

พระมหาเทพกษัตรสมุหนั้นเคยเป็นมหาดเล็กถวายการรับใช้ใกล้ชิดเมื่อพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์

ถึงสองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็ได้มีโอกาสรู้จักกับหลวงประดิษฐไพเราะและเคยมาเรียนสีไวโอลินเพลงไทยดนตรีกับท่าน และไวโอลินคันนี้ในภายหลัง เป็นมรดกตกทอดไปยัง **ท.ระพี ธาตุริก** บุตรชาย

พระมหาเทพกษัตรสมุหและครูบรรเลงซึ่งได้นามใหม่ว่า “**นางมหาเทพกษัตรสมุห**” ได้ตั้งครอบครัวกันที่ “บ้านบางซื่อ” หรือเรือนทอริมถนนเศรษฐศิริ บางซื่อ (เรียกชื่อตามตำบลในขณะนั้น ภายหลังนิยมเรียกใหม่ว่า “บ้านสามเสน”) ปัจจุบันคือบ้านเลขที่ ๔๗ ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ อันเป็นที่ตั้งของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ ซึ่งเวลาในขณะอดีตนั้นถือว่ายังมีสภาพเป็นเขตชานเมือง การคมนาคมลำบากและไกลจากสำนักดนตรีของหลวงประดิษฐไพเราะฯ พอสมควร แม้ต่อมาภายหลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อสำนักดนตรี

ที่บ้านแนบทะเล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระยาภิรมย์ภักดี (เนียม สาควก) อายุครบ ๖๐ ปี ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวพระมหาเทพกษัตรสมุทร (เนือง สาควก)

น้องสาวหน้าซ้าย, เกียงเกตุ, อูสาห์, ระวีพรรณ, (น้องนุช) อูสาห์, นิคม

น้องสาวสองนางสี, นางเทพมหายศัตรสมุทร, พระยาภิรมย์ภักดี (น้องกำอี), พระมหาเทพกษัตรสมุทร

ปิ่นแก้วถึงระพี, สกักร์, พจนานม

ลูก ๔ คน
มาลินี (ยี่ต), นิพนธ์ (ติ๊ก),
เพ็ญเพ็ญ (แอ้), ชานก (ต๊าก)

กับลูกสาวทั้งสองคน
(บน) เพ็ญเพ็ญ (แอ้)
(ล่าง) มาลินี (ยี่ต)

ที่สนามบินดอนเมือง
พ.ศ. ๒๕๐๖
ไปส่งลูก "ตึก"
เดินทางไปแสดง
ศิลปะนาฏศิลป์คนไทย
ร่วมกับ "คณะนกขมิ้น"

ที่บ้านถนนเศรษฐศิริ
วันส่งลูก "นั้"
ไปเรียนต่อต่างประเทศ

บ้านนาตรของบิดามีลูกศิษย์ลูกหามาสมัครเรียนกันอย่างคับคั่ง ศิษย์หลายคนก็ได้เอาบ้านบางซื่อนี้เป็นที่พักค้างคืนเพิ่มเติมจากเรือนนอนและเรือนเครื่องดนตรีบ้านนาตร พระมหาเทพกษัตรสมุหและครูบรรเลงได้จัด “เรือนล่าง” หรือ “เรือนเครื่อง” ให้ศิษย์ทำนครหลวงประดิษฐ์ฯ ได้อาศัย โดยมี “ครูต่า” เป็นคนคุมเครื่องดนตรีและเป็นผู้ดูแลทั่วไป มีนักดนตรีเอกที่เคยอด้ายอยู่ที่บ้านบางซื่อนี้ในอดีตเช่น **สนาะ หลวงสุนทร, ทวี พินพาทย์พราะ, วิเชียร สาระเดช** เมื่อจะเดินทางจากบ้านบางซื่อไปบ้านนาตรก็จะต้องไปขึ้นรถมัลลครีจนครจากปากซอยถนนเศรษฐศิริไปลงที่ประตูลีแล้วเดินต่อไปอีกหน่อย ตกเย็นก็กลับมาที่บ้านบางซื่อตามเดิม

นอกจากการให้ความอนุเคราะห์ลูกศิษย์ ก็ยังได้ทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงดูอบรมทายาทของพระมหาเทพกษัตรสมุหอีก ๕ คนด้วย ได้แก่ **ศ.ดร.ระพี สาคริก, สมพัทธ์ สาคริก, พงมา สาคริก, พล.ร.ท.มณู สาคริก, ร.อ.อุสาห์ สาคริก ร.น.** ส่วนตัวครูบรรเลงนั้นมีทายาทด้วยกันกับพระมหาเทพกษัตรสมุห ๔ คนคือ **อ.มาลินี สาคริก, นิคม สาคริก, ผศ.เที่ยงเพ็ญ พานิชพัฒน์ และ อ.ชนก สาคริก** และมีบุตรบุญธรรมอีก ๒ คนคือ **เสาวนีย์ เขมมณี และ อ.ธัญญารัตน์ สาคริก** ซึ่งล้วนแต่เป็นคนดีมีชื่อเสียงและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในปัจจุบันโดยยึดถือตามแนวทางที่ครูบรรเลงได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้อย่างมั่นคง

เส้นทางที่สร้างท่า ในชีวิตครูที่สวนสุนันทา

จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๐ รัฐบาลได้ตั้งโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยขึ้นที่วังสวนสุนันทา โดยโอนย้ายอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาธน์ จากเบญจมราชูทิศมาเป็นอาจารย์ใหญ่ และครูบรรเลงก็ได้ย้ายตามมาด้วย ถือว่าเป็นครูรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนที่มีบทบาทในการสร้างชื่อเสียงทางงานศิลปวัฒนธรรมในหลายๆ แขนงให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวกันในสังคมมากมาย กระทั่งพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นวิทยาลัยครูและสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาสถาบันผลิตครูและส่งเสริมศิลปะการละครที่มีคุณภาพ

สูงแห่งหนึ่งในปัจจุบัน

ครูบรรเลง หรือ **“อาจารย์บรรเลง”** ของบรรดาลูกศิษย์และผู้ร่วมงาน ได้เขียนอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ดนตรี วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ไว้ว่า ๖๑ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ช่วงเวลากว่า ๓๐ ปีที่ท่านได้ทุ่มเทร่างกายแรงใจให้แกการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ในสถาบันแห่งนี้ อย่างคุ้มค่า อาทิ จัดละครประจำปี ละครพิเศษในวาระต่างๆ ได้จัดการก่อตั้งวงดนตรีไทย ผูกซ้อมดนตรีและเพลงไทย จนชนะเลิศการประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และงานอนุชาชาติ ริเริ่มพิธีไหว้ครูดนตรีไทย พิธีผูกการ แสดงละครปลุกคนของรัชกาลที่ ๖ โดยนำมาสอนนักเรียน ผูกหัตถ์และสมาธิ อ.ศ.ร. ตามรูปแบบเดิมทุกประการ ทำให้มีการแสดงละครแพร่หลาย เช่นเรื่อง “โสนน้อยเรือนงาม” แสดงหน้าพระที่นั่ง ทหารายได้ช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนเคนตาคบอด จัดละครเรื่อง “มัทนะพาธา” ไปแสดงที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างตึกคหกรรมของโรงเรียนนั้น เป็นต้น โดยให้แนวคิดการแต่งตัวละครแบบจำลอง โดยมีคุณหญิงชื่น ศิลปบรรเลง พี่สาวเป็นที่ปรึกษา ออกแบบการแต่งกายแบบประหลาด เช่น เกล้าจากกะบังหน้าแนชญา ส่วนเสื้อผ้าก็ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ดูคล้ายการแต่งกายแบบยีนเครื่อง รวมถึงใจทรงเบนแบบสะดักใจ ซึ่งหาชมได้ทั่วไปย่านตลาดพาหุรัดทุกวันนี้ การรำนั้นได้เชิญครูกรมศิลปากรมาหัดให้ ส่วนการบรรจเพลงและดนตรีนั้นท่านจะเป็นผู้เลือกให้เหมาะสมกับตัวละครซึ่งแสดงบทต่างๆ สำหรับฉากละครนั้นในระยะแรกได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน ในระยะหลังจึงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทางศิลปะของวิทยาลัย เพราะการแสดงละครของโรงเรียนสวนสุนันทาเป็นที่นิยมของผู้ชมมาก จึงได้จัดให้มีการแสดงทุกปี โดยใช้ตัวละครจากนักเรียนฝึกหัดครูเป็นหลัก ส่วนนักเรียนประถมและมัธยมจะแสดงระบำสลับฉาก

นอกจากนั้นยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประชุมเกี่ยวกับการละครในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศอินเดียและได้รับทุนกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาและดูงานที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลา ๑ ปี ในโอกาสนี้ได้

ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยโดยการเดี่ยวจะเข้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นที่ชื่นชอบของชาวฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก

แต่เหนืออื่นใด ผลงานที่น่าชื่นใจที่สุดของความเป็นครูคือมีลูกศิษย์มากมายที่ผ่านการปลูกปั้นจากท่านทั้งในชั้นเรียน ในห้องเรียน และจากประสบการณ์ของการที่ได้ร่วมงานละครเวทีเรื่องแล้วเรื่องเล่า คนแล้วคนเล่า ได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำในสังคมไทยในหลายๆ สาขา ทั้งนักการศึกษา ครูอาจารย์ นักบริหารจัดการ นักดนตรี นักนาฏศิลป์ นักเขียน และอีกหลายสาขาอาชีพที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ในพื้นที่หากจะเอ่ยนาม **ตั้งแตศิษย์รุ่นแรกจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศและโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาทิ อาจารย์คุณนิลวรรณ ปิงทอง คุณหญิงอัมพร มีสุข, คุณหญิงบุญเดือน เครือตราฐ, ศ.ทูลลาบ มัลลิกะมาส, อา๑๑และศิษย์รุ่นหลังๆ อาทิ ขรรค์ชัย บุนปาน, เจริญ ชันทิมาน, รศ.สุณีย์ สันธะระ รศ.โกวิท วัชรศิริ ๑๑๑ และอีกหลายต่อหลายท่านที่เกี่ยวข้องก็คงจะเป็นตัวอย่างได้ดี**

เสียหรือส่วนแห่งความสำเร็จในชีวิตศิษย์เหล่านี้ ที่ผ่านการหล่อหลอมจากครูบรรเลงนั้น คงเป็นที่ประจักษ์กันดี แม้นในข้อตกไม่ว่าจั่วที่รวบรวมมาขอเขียนรำลึกถึงท่านในหนังสือที่ระลึกเล่มนี้ก็น่าที่จะนำมาพิจารณา

สงครามโลก

บุณิลลาศาสตรสุนทร ยกาวลี

งานสอนดนตรีและนาฏศิลป์ของครูบรรเลงที่สวนสุนันทาเริ่มไปได้ไม่นานนัก ประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วไปในเมืองไทยและสภาพจิตใจของคนไทยจำนวนมากด้วย

พ.ศ. ๒๔๘๒ สงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่สวนสุนันทาปิดเทอม ครูบรรเลงได้เดินทางไปเยี่ยมสามีที่ย้ายไปทำงานที่จังหวัดสงขลา ระหว่างนั้นประเทศไทยถูกทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก บ้างบังคับให้เป็นพันธมิตรเพื่อตั้งฐานทัพ ยกพลเดินทางผ่านไยดีพม่า ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษจนเกิดทางรถไฟ

สายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรี

ช่วงนั้นทางสงขลาถูกญี่ปุ่นควบคุมไว้อย่างเข้มงวด ครูบรรเลงไม่สามารถสื่อสารใดๆ กับทางกรุงเทพฯ ได้ เวลาผ่านไปเป็นเดือน เมื่อขาดการติดต่อ ทางบ้านคิดว่าครูบรรเลงและสามีคงตายแล้ว แต่ในที่สุดครูบรรเลงก็เดินทางกลับมาทางรถไฟ โดยสามีฝากมากับข้าราชการท่านหนึ่ง

อ.มาลิณี ฮาดริก บุตรสาว เล่าว่า ตอนนั้นอยู่ที่บ้านบาตร คุณตาหลวงประดิษฐไพเราะฯ กำลังบัญชาการ ชุดหลุมหลบภัยที่สนามกลางบ้าน บริเวณที่เป็นที่ตั้งโรงพิธีไหว้ครูดนตรีไทยทุกปี พอคุณแม่เดินเข้าประตูบ้านบาตรที่มักจะเปิดอยู่เสมอ เพราะมีคนเดินเข้า-ออก ทั้งกลางวันกลางคืนแทบจะตลอดเวลา เมื่อคุณแม่มาลงกราบที่เท้าท่าน คุณตา ก็ทอดใจแล้วร้องไห้ด้วยความตื่นตันและดีใจ เป็นภาพที่ อ.มาลิณีจำได้และประทับใจมากไม่เคยลืม

การที่ครูบรรเลงรอดพ้นจากภัยทหารญี่ปุ่นมาได้ นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความอหิชาที่ยึดมั่นแต่เดิมที่เคยให้การอุปถัมภ์กับนักศึกษาญี่ปุ่นคนหนึ่งไว้ที่บ้านบางซื่อ คือ ศิษย์ชาวญี่ปุ่นที่มาเรียนภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย (ทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาแทรกซึมก่อนสงคราม) ชื่อว่าตานเบ๊, และ อิวาซากิ ทั้ง ๒ คน ได้พกอยู่ที่บ้านครูบรรเลงในฐานะนักศึกษา และเรียกครูบรรเลงว่า "ครู" ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นบุกที่สงขลา ซึ่งขณะนั้นครูบรรเลงกำลังไปเยี่ยมสามีอยู่พอดี จึงได้พบ "อิวาซากิ" อีกครั้งในฐานะนายทหารญี่ปุ่น และอิวาซากิก็ได้คอยช่วยเหลือดูแล "ครูบรรเลง" และสามีรวมทั้งเพื่อนข้าราชการที่สงขลา มิให้ถูกทหารญี่ปุ่นรังแก อิวาซากิผู้นี้เป็นผู้ที่ชอบดนตรีมาก ร้องเพลงเก่ง จึงมีความสนิทสนมกับ "ครูบรรเลง" เป็นอย่างดีซึ่งทำให้สัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับทหารญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นค่อยคลายความตึงเครียดได้บ้าง

เมื่อมีการทิ้งระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรมากขึ้น กรุงเทพฯ ไม่ปลอดภัยบ้านของ "ครูบรรเลง" ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟสามเสน เกือบถูกละทิ้ง จึงต้องพาลูกอพยพตามครอบครัวหลวงประดิษฐไพเราะฯ ผู้เป็นบิดา ไปอาศัยอยู่กับญาติในต่างจังหวัด ครั้งแรกไปอยู่ที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมา ระหว่างสงครามมีการทิ้งระเบิด

แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกับนักเขียนไทยในประเทศฟิลิปปินส์

ศึกษาดูงาน
ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ประชุมสัมมนาเรื่องการละครฯ ที่ประเทศอินเดีย

แสดงดนตรีไทยที่ประเทศฟิลิปปินส์
(ภาพบน) ในงานเลี้ยงรับรองที่สถานทูตไทย, (ภาพล่าง) ที่บ้านผู้ช่วยทูตทหารเรือ พล.ร.ช.จวิง จุลละสุโขม

ที่กรุงเทพฯ มากขึ้น บ้านของครูบรรเลงที่ถนนเศรษฐศิริ เกือบถูกลูกระเบิด เพราะอยู่ใกล้สถานีรถไฟสามเสน จึงพาครอบครัวอพยพไปอาศัยอยู่ที่วัดเจษฎาราม ที่มหาชัย ในระยะแรก และต่อมาย้ายตามครอบครัวหลวงประดิษฐไพเราะฯ ผู้บิดาไปอยู่ที่บ้านก้านเหียน สุวรรณภาพที่คุ้มลมหวาน สมุทรสงคราม

ระหว่างสงคราม มีการทิ้งระเบิดที่กรุงเทพฯ หลวงประดิษฐไพเราะฯ ได้อพยพครอบครัวไปอาศัยอยู่กับญาติ คือก้านเหียน สุวรรณภาพที่สมุทรสงคราม และถือโอกาสพาลูกหลานไปเยี่ยมบ้านเกิดที่จากมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนายศรนักเรียนนาตห่มแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง อัมพวา ก่อนจะเข้ามาเชิดชีวิต ในวงการดนตรีเมืองบางกอกด้วย

เมื่อสงครามผ่านพ้นไป สังคมไทยที่บอบช้ำจากหายนะภัยนั้นมีการก็ค่อยๆ พลิกฟื้นคืนกลับ ระหว่างนี้ดนตรีไทย ละคร ลิเก เริ่มกลับมาช่วยทำหน้าที่เป็นฝ่ายบำบัดเยียวยาจิตใจภายในของคนไทยที่ถูกผลกระทบมาตลอดเวลาหลายปี และครูบรรเลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมการเยียวยานั้น โดยร่วมกับน้องเขย **กฤษ จันทร์เรือง** และญาติมิตรในร้านศิลปบรรเลงจัดทำละครวิทยุไซปญหาชีวิต และได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ที่บ้านครูบรรเลงนั้นเป็นที่ฝึกซ้อมก่อนการแสดงออกอากาศสด **บูรณะโรหิต** ตั้งชื่อรายการว่า **"ขุนลีลาศาสตร์สุนทร"** ครูบรรเลงแสดงเป็น "คุณนายผะบอง" หรือ "นางลีลาศาสตร์สุนทร" ภรรยาของขุนลีลาศาสตร์สุนทรซึ่งแสดงโดย **จมีนมานิตยนาทร (เฉลิม เทวตันนท์)** ส่วน **อัศดา สารตายน** น้องสะใภ้แสดงเป็นนางเอก และ **ภากร สารานุประพันธ์** เป็นพระเอก

การดำเนินเรื่องของละครวิทยุขุนลีลาศาสตร์สุนทรนั้นเป็นการร่วมกันตั้งปัญหาต่างๆ นานาในชีวิตและช่วยกันหาทางแก้ไข เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ฟังทางบ้านมาก ละครวิทยุนี้แสดงติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ ๓ ปี จนสงครามโลกสงบ

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ที่งานละครเวที "ผกาวิไล" ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการร่วมมือกันหลายๆ ด้านของผู้คนในตระกูลศิลปบรรเลงและกัลยาณมิตรทั้งหลาย ทั้งการระดมทุนทรัพย์และทุนปัญญาความสามารถ **ละครผกาวิไล** เป็นนวัตกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาไทยผสมผสานกับ

จินตนาการสากลและศิลปะการละครดนตรีอย่างสำคัญในเวลานั้น เป็นที่นิยมของผู้ชมช่วงหลังสงครามเช่นกัน เนื่องด้วยขณะนั้นขาดแคลนภาพยนตร์ที่จะฉายตามโรงหนังต่างๆ เมื่อสงครามผ่านพ้น ละครเวทีผกาวิไลก็อุบัติบทบาทไปด้วยเช่นกัน ต่อมาภายหลัง **อ.ประสิทธิ์** และ **อ.อัศดา ศิลปบรรเลง** ได้หันมาถือพื้นรับปรุงให้กลายเป็นวิพิธทัศนาของคณะละครผกาวิไลซึ่งมีกิจการร้านอาหารไทย "ศรทอง" ของครูบรรเลงร่วมด้วยก่อนที่จะสลายไปเมื่อถึงเวลาที่สุดของที่สุดนั้น

สงครามสงบสิ้น ละครวิทยุจบ ละครเวทีจบ แต่บทบาทงานละครของครูบรรเลงยังไม่จบ ประสบการณ์งานละครเวทีผกาวิไล งานวิทยุและแนวคิดใหม่ๆ ที่ก่อเกิดในช่วงหลังสงครามนั้น ส่งผลให้กลับไปป็นละครเรื่องต่อๆ มาอีกหลายสิบปีที่ครูบรรเลงร่วมกับลูกศิษย์ที่สวนสุนันทาจัดขึ้นนั้นมิอะไรที่น่าติดตามมากกว่าความเป็นละครโรงเรียนธรรมดาที่จัดขึ้นแล้วซ้ำเล่าทุกปี

เสน่ห์ของละครสวนสุนันทาไม่ใช่แค่ความเก่งของคนรำ คนร้อง คนเล่น หากแต่เป็นวิญญานการจัดการแสดงที่เข้าถึงจิตใจผู้ดูชม สื่อนิสัยที่ดีงามและเป็นความจริงผ่านศิลปะการแสดงบนเวที สร้างการยอมรับของคนดูด้วยความรู้และความเข้าใจในวิถีของละคร จนน่าจะเรียกได้ว่านี่คือผลิกบนเส้นทางละครชีวิตของตัวครูบรรเลงนั่นเอง

อบรมครู อ.ศ.ร.

ทำเพลงวิทยุโรงเรียน

หลังสงครามเรื่อยมาจนถึงกึ่งพุทธศตวรรษ พลเมืองไทยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวนเดิมซึ่งมีไม่มากนัก รัฐบาลได้มีนโยบายในการทวีอัตราจำนวนประชากรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ประจวบแม่ลูกดก ให้รางวัลการเลี้ยงลูก นัยว่าเพื่อจะได้มีกำลังคนบ่อนเข้าสู่ระบบแรงงานอุตสาหกรรมและพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศซึ่งอาศัยดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีแทนวิถีเกษตรแต่ดั้งเดิม กระทั่งในที่สุดแล้ว ก็ต้องกลับลำหันมาประกาศนโยบายลูกมากจะยากจนแทน เพราะในท่ามกลางความเติบโตของจำนวนผู้คนนั้น รัฐประสบ

ปัญหาที่คาดไม่ถึงในหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง สาธารณสุข สาธารณูปโภค และที่สำคัญที่สุดคือการจัดการทางการศึกษา ซึ่งต้องเปิดโรงเรียนรองรับเด็กเกิดใหม่มากมายให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค และเพิ่มจำนวนผลิตครูทุกสาขาวิชาให้เพียงพอและความต้องการ

ครูสาขาอื่นๆ คงจะสร้างได้ไม่ยากนัก แต่ **ครูดนตรีนาฏศิลป์** นี่สิเป็นเรื่องใหญ่ ใช่ว่าจะปลูกได้เหมือนพืชผักโตเร็วทันใจหรือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดกระป๋องฉีกซองรับประทานได้เลย วิชาการศึกษาที่สร้างบุคลากรและองค์ความรู้ทางดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยถูกเลยเถิดจากฝ่ายรัฐมาตั้งแต่ไหนแต่ไร มีหน้าซ้ำตำราหรืออุปกรณ์การสอนก็ยังอัปเดตขัดสน

แต่สังคมรอไม่ได้แล้ว เด็กจำนวนมากทั้งประเทศไทยต้องมีครู และครูต้องทำงานสอนดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย รำไทย หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้อย่างนั้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักวัฒนธรรมไทย สำนึกในชาติไทย ได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมไทย

ทั้งที่ความเป็นจริงมีแต่ผู้เรียน ไม่มีผู้สอน หรือมีผู้สอนก็จริง แต่เมื่อได้ถามกันแล้ว ปรากฏว่าเป็นครูเพลงครูภาษาไทย ครูละครกรรม แม้กระทั่งการโรง ใครก็ตามที่พอจะมีคุณสมบัติร้องรำทำเพลงได้ ก็ถูกลู่ก้นสอนนักเรียนกันไปได้

ชะตากรรมของเด็กนักเรียนที่เรียนดนตรีไทย รำไทยจำนวนมากก็ต้องประสบกับครูที่ไม่ตรงสาขาหรือไม่เข้าใจปรัชญาการศึกษาทางด้านนี้จริงๆ ไม่มีตัวอย่างวิธีการสอน ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีแม้กระทั่งหัวใจจริงๆ ให้กับดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ในที่สุดความรักและความสำนึกก็ไม่หลงเหลืออะไร

เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลคงไม่หวั่นเลย และเป็นช่วงเวลาสำคัญที่บทบาทวิทยุญาณครูของคุรุบรรเลงได้ทำหน้าที่สำคัญอีกครั้งในชีวิต

ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ เป็นต้นมา ทางชุมนุมการละคร คุรุสภา และกรมการฝึกหัดครูได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมครูประจำการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ**อบรมศึกษาคฤฤร้อน** (อ.ศ.ร.) เพื่อได้รับวิทยุญาณครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ซึ่งเทียบเท่า อนุปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

คุรุบรรเลงซึ่งยังรับราชการอยู่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาร่วมกับพี่สาวคือ **“ครูจิ้น”** จัดทำร่างหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชุดนาฏศิลป์และดนตรี ขับร้อง ฟ้อนรำ ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่คุรุประจำการทั่วประเทศที่สมัครมารับการอบรมที่คุรุสภาช่วงปีภาคฤดูร้อน

ในการอบรม อ.ศ.ร.นี้ คุรุบรรเลงรับหน้าที่เป็นรองประธาน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและลงมือเป็นผู้สอนด้วยตนเองอย่างตั้งใจ ด้วยเชื่อว่าความสำเร็จของการอบรมนั้นต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผล และการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีนั้น ครูผู้สอนเป็นกลไกเงื่อนไขสำคัญที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของศิษย์ให้ก้าวหน้าหรือถอยหลังได้ ยิ่งเป็นครูที่มาจากต่างถิ่นต่างดินแดน มาจากความขาดแคลนไปเสียทั้งนั้น ยากที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับครูสายตรงหรือครูในเมืองหลวงที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียบพร้อม ไทน้อยครูบรรเลงจะย่อท้อ ยิ่งต้องหาทางสร้างให้ครูเหล่านั้นจบหลักสูตรกลับไปสอนเด็กทั่วประเทศอย่างเป็นจริงเป็นจังให้ได้ ไม่ว่าจะมีความเป็นครูสาขาใดมาก่อน ก็น่าจะสอนดนตรีนาฏศิลป์ได้อย่างมั่นใจไม่ให้เกิดคราถูกค่อนแคะเอาได้

ตัวอย่างการอบรม อ.ศ.ร. ที่สำคัญ นอกเหนือจากทักษะทั่วไปทางดนตรี ขับร้อง และฟ้อนรำแล้ว วิธีการเข้าสู่อการสอน การวัดประเมินผล หรือการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยปัญญาที่เป็นสิ่งสำคัญ คุรุบรรเลงได้นำการแสดงละครปริศนาคำแบบ **ดัมป์ คอมโบ** (DUMB COMBO) ของรัชกาลที่ ๖ มาเป็นต้นแบบให้ผู้เข้ารับการอบรม จัดแสดงเป็นการสอบครั้งสุดท้ายก่อนจบการอบรมวิชาชุดนี้ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้อบรมพัฒนากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มและหาวิธีการถ่ายทอดความคิดด้วยการแสดงละครฉากย่อยแล้วนำมาประมวลกันเป็นสาระใจความ

คุรุบรรเลงได้อุทิศแรงกายแรงใจและเวลาให้กับการอบรม อ.ศ.ร. นี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๒ ปีเต็ม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุ ๕๕ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งอายุเลยเกษียณไปแล้ว แต่ก็ยังคงรักที่จะทำงานนี้ต่อไป ด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะเห็นทุกโรงเรียนในเมืองไทยมีครูที่สามารถสั่งสอนความรู้ความสามารถและเจตนคติที่ดีทางดนตรีไทยของเด็กไทยได้อย่างสมบูรณ์พร้อม แม้จะไม่